

当代实力派画家艺术研究

靳春岱油画艺术

DANGDAI SHILIPAI HUAJIA YISHU YANJIU

JIN CHUNDAI YOUHUA YISHU

主编 贾德江

第4辑

他的一系列具有浓郁乡土气息的作品，都是直接与自然对话，从写实主义风格入手，逐渐吸纳抽象因素，融印象主义的自然光色与表现主义的秩序节奏于一炉，摆脱了客观物象的束缚，走向了注重写感觉、写印象、写记忆、写情绪的意象创造。

图书在版编目 (CIP) 数据

靳春岱油画艺术 / 贾德江主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2009.12
(当代实力派画家艺术研究. 第4辑)
ISBN 978-7-80526-903-0

I. 靳... II. 贾... III. ①油画—作品集—中国—现代 ②油画—美术批评—中国—现代 IV. J223 J213.052
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009) 第241103号

当代实力派画家艺术研究·靳春岱油画艺术

主 编: 贾德江

责任编辑: 陈朝华

出 版: 北京工艺美术出版社 (北京市东城区和平里七区16号 邮编: 100013) 发 行: 北京工艺美术出版社 全国新华书店经销
制 作: 北京汉唐艺林文化发展有限公司 印 刷: 北京爱丽精特彩色印刷有限公司
开 本: 889毫米×1194毫米 1/12 印张: 3.5 印 数: 1~3000 2010年1月第1版 2010年1月第1次印刷
总编室: 84255105 编辑部: 64280399 发行部: 64283671 传 真: 64280045/84255105
书 号: ISBN 978-7-80526-903-0/J·803

30元系列丛书 / 全套10册定价: 300.00元

ISBN 978-7-80526-903-0

9 787805 269030 >

全套10册定价: 300.00元
(30元系列丛书)

编辑人语

中国的油画从西方引进，但中国人凭借自己的智慧，逐渐赋予这一西洋画种以新的特色。而使中国油画发出耀眼光辉的，是中国传统美学体系中写意观念在实践中的探索成果。由写意理论引申出来的“意象说”是中国传统的美学思想，也为现代各国艺术家所关注、所实践。实际上，一切艺术创造本身都免不了包含意象的成分，而“意象说”则是艺术家们为了充分发挥自己的想象力和创造性所做的一种自觉追求。靳春岱是在意象创造上有杰出表现的艺术家。

他的一系列具有浓郁乡土气息的作品，都是直接与自然对话，表现的是自己熟悉的西部陇南地区的农村生活。他从写实主义风格入手，逐渐吸纳抽象因素，融印象主义的自然光色与表现主义的秩序节奏于一炉，摆脱了客观物象的束缚，走向了注重写感觉、写印象、写记忆、写情绪的意象创造。尽管画面中保留了一些具象的元素，但经过他的视觉关照和造型过滤，则充满了奔放、跳动和闪烁，洋溢着时尚性的靓丽、主观化的色彩、任意取舍的构图、夸张而粗犷的笔触，体现了画家对于自然感受的审美整合以及对于画面结构、色彩、笔触等形式规律的探求，以此唤起人们对于纯真朴素生活的记忆与怀念。与此同时，靳春岱关注西方现代艺术潮流，并有所借鉴。他将传统中国画意象造型的写意性与西方的块面造型及构成巧妙地结合在一起，用来真实地吐露自己的感情。由此，他的意象油画与西方的许多抽象画不同，有东方的、中国的情韵，有激越不失沉稳、狂放不失严谨的气度，构成了新时代语境下的乡土关怀，即作品内核是本土的，语言则是现代的。

对艺术家来说，两种品质最为可贵：一是创造性的思维；二是诚实的劳动态度。靳春岱这两者都具备，因此，我们不仅看重他现有的创造结果，而且还满怀信心地期待着他的未来。

文 / 贾德江

■ 靳春岱

■ 甘肃陇南两当人。现为高级美术教师、甘肃省美协会员、中国美协敦煌创作中心创作委员、陇南市美协理事。1988年入天水师范学院进修，1990年毕业于西北师范大学成人美术教育专业。从事艺术教育35年，任职于两当县第一中学。

■ 1999年个人艺术简历录入《世界华人书画篆刻名家大辞典》，同年油画作品《忆》获第二届甘肃省群星艺术节作品展优秀奖。

■ 2001年举办两次个人油画展，填补了陇南市该项展览的空白，同年在省级刊物发表论文《色彩艺术的个性特征》；2002年油画《那个年代》入选甘肃省纪念《讲话》发表六十周年作品展；2004年在西安美术学院西部美术展览馆参加“恢复·十六人油画展”；2005年在上海自然风画城参加“恢复·十六人油画联展”，展出油画作品17幅，同年9月获徐悲鸿先生诞辰110周年全国美术作品展油画银奖，10月油画《新潮村》入选建国56周年甘肃省美术作品展，11月油画作品刊登于上海《东方周末》杂志（旅日画家徐茂平撰写评论）。

■ 2006年《中国书画报》、《中国美术家报》刊登油画13幅及艺术简历，油画《白马藏情》组画之五入选西望敦煌——甘肃美术作品晋京展，入选同名美术作品集。

■ 2007年油画《白马藏情》获陇南市文艺奖提名奖，刊登于《西北美术》杂志（西安美术学院学报）。

■ 2008年油画《西藏风情》获陇南市文艺奖优秀奖，油画作品《新潮村》之五入选风从敦煌来——甘肃省美术作品写生展及作品集，油画作品《新潮村》之八入选第五届中国西部大地情——中国画、油画作品展，并收录该展画集。

■ 2009年油画《不归的等待》入选庆祝建国60周年甘肃省美术作品展。

当代油画家靳春岱艺术档案

封面 / 西部的山野 2008年 麻布油彩 60cm × 80cm

封底 / 阳光下的烤烟房 2007年 麻布油彩 60cm × 75cm

与乡土结缘的艺术家

——读靳春岱的油画

崔国强

中国当代油画是中国当代艺术里最活跃的一个领域,油画家们融会了中西文化传统,在文化现象的针对性以及人文关怀等各个层面上倾注了极大的热情并拓展了极大的艺术空间,对油画艺术语言的丰富性、艺术观念的多样性进行了新的创造性地探索,涌现出许多杰出的艺术家和反映时代精神的优秀作品,形成了自己独特的民族特色和风格。如今,油画的创作队伍正在不断地发展和壮大,一直为人师表的靳春岱也加入到这个行列。

这位在教育战线上耕耘了35年的艺术家,在做好美术教育的普及和知识传达的同时,以惊人的毅力潜心于油画技巧的探索与研究。从认识他到成为朋友,我知道他很用功,很吃苦,很能画,也很爱画。环境的偏僻、职业的限制、时间的不富裕,并没有削弱他的意志,却使他在异常艰难的条件下,保持着平和坦然的心态,孜孜矻矻地沉浸在油画的世界里,与孤独、寂寞、苦闷相伴,在跳动的笔触与色彩的挥洒中享受快乐,体验苦中有乐的艺术人生。

靳春岱的油画作品,以表现家乡陇南地区的景色为主,以“写意性”的油画语言将西方风景油画的独特技法与中国传统山水画精神相融合,表现出东方艺术精神中“天人合一”的审美境界,形成了具有民族文化精神、地域色彩、个性特征的审美取向,彰显出他的油画艺术的独立品位和浓厚魅力。靳春岱以他对艺术的天真无邪、毫不造作的真诚,以他对生活、对自然深刻而独特的感悟,逐渐从“艺术反映客观”观念的束缚中挣脱出来,从现实返回内心,与一种内蕴的视觉心理相契合,流露出情绪化的率真和对生命意义的抒发与表达。读他的风景画,常常让人想起凡·高、马蒂斯等西方大师的作品,既有整体的适度把握,又有细节的刻画与整合,画面的主体色彩和背景色彩在看似紊乱无序的状态中被组织得相谐成趣,各得其所。自然色彩又被高度概括,超然物外,在画面上呈现的是错落有致、长短不一、粗细有别、光影交错的笔触和迹象,色彩朴实而不炫耀,景物平凡而令人感动,由此形成了靳春岱极具个性化的视觉

习仲勋与两当兵变 2009年 麻布油彩 150cm × 300cm

这幅画表现的是1932年4月2日由习仲勋等人领导和发动的“两当兵变”的情景。这次兵变是土地革命战争时期的中国共产党在甘肃发动的最早的一次武装起义,是中国工农红军组建的队伍之一。这是陕甘地区以后发生的一系列武装起义的先导,在甘肃党史上抒写了光彩夺目的重要篇章。

01

靳春岱油画艺术

两当——红军长征入甘第一站

2009 麻布油彩
150cm × 300cm

1935年8月3日中国工农红军第二十五军，在军长程子华、副军长吴焕先、政委徐海东等率领下攻克了两当县城。这是第一支最早进入甘肃的红军长征队伍，两当也是历史上第一座被红军解放的县城，由此揭开了红军长征入甘的序幕。这幅作品，像一首辉煌壮丽的史诗再现了当年激动人心的情景。

表现，成为他自由自在创作心态的需要和阐释，也使欣赏者从中联想到某种文化的经验，以及对于大自然的某种自我的独特体验。在他的作品中，充满了极具情绪化的跃动笔势，让人感到从下笔的那一瞬间起，就开始了和天、和地、和生命进行心灵的对话。正是通过一次又一次的直接对话，画家的感情得以淋漓尽致、无拘无束地释放和宣泄，心灵受到温柔熨帖的安抚，而创作中的体味与感知则一次次唤起他直接审美的喜悦。

靳春岱是风景色彩写生的高手，他善于捕捉光影瞬间变化中倏忽出现的美感，善于在冷暖色的对比中增强视觉效应，善于调动黑、白、灰的构成要素结构画面整体感；虽真实刻画却不失之率意，笔触与色彩的作用已不再是帮助形的释读，而是淡化形的具体性，以制造朦胧迷离的效果，烘托其核心题旨——讴歌脚下的热土，赞美浓郁的乡情。我们正是在《西部陇南系列》的作品中感受到历史缓慢、沉重的脚步，看到一种凝重的美；在《新潮村组画》中，体味到自然生命的灵性，对自然的赐予产生了深层的思悟；在《阳光下的烤烟房》中，农家丰收景象与画面响亮色调，无不轻叩欣赏者的心扉，唤起心灵深处的温馨回忆；在《西部的山野》中，面对贫脊荒寒的山地，画家敏锐地觉察到物象背后的沧桑、神秘与厚重以及画外更广袤的精神内涵。凡此种种，可以看出画家面对自然极强的审视与选择，看出他在色、形结合上的匠心，也看出他始终如一的艺术理

想和艺术追求。

“冰冻三尺，非一日之寒”，要想在艺术上取得长足的成果，从来都不是一蹴而就的，艺术家须付出长期甚至毕生的辛劳。每当教学之余，靳春岱照例像往常一样走进画室，当他闻到油画颜料、调色油、松节油和亚麻布上所散发出的混合的特殊而美妙的香味时，他和我一样总是立刻陷入一种既熟稔又陌生的艺术氛围之中。说他熟稔，是说他进入创作状态中涂抹油彩时的从容与潇洒，是他多年来常常进入的状态；说他陌生，是说他每当面对绷在画框上那洁白而又亲切的亚麻画布时，时常感到的孤苦与平静。在夜阑人静时，从他脑海中及胸怀里，常常会激荡起一种让他兴奋又陌生的感觉，这种创作灵感既来势汹涌，让他心潮起伏，又弥久常新地让他激动不已；还有星光、月光和温暖的灯光，静静地倾洒在寂静的画室中、画布上。他喜爱画笔在调色板和画布之间磨擦的感觉，那种轻柔的美妙声音，让他沉浸在一种孤寂而又亢奋的创作状态中，让他陶醉在这种状态与自己、与自然、与自己的内心世界，进行着一场亲密又自然的交流、对话与思考……

在这看似索然无味实则丰富多彩的架上绘画的重复过程中，他既要克服作为人民教师因白天授课所带来的劳累与不时袭来的阵阵睡意作拉锯战，还要亢奋不已地在头脑里思考着怎样画、画什么，以及点、线、面的表现风格与手法等诸类问题。此外，还要排除克服与生俱来的自卑感和贪图安逸的惰性所带来的不断干

扰；更让他疲惫不堪的是来自现实生活及精神困惑方面所带来的双重的长期的负荷——譬如与常人一样的买房，孩子上大学、工作，以及购画材、生活必需品等方面的经济压力。靳春岱究竟是怎样地承受着这些难以挣脱的枷锁，我不得而知。但有一点是清晰而明了的，诸如以上种种的负担、困惑与压力，在他的面前统统化作力量，成为他能长期持之以恒地坚持艺术创造的动力。

艺术是百花齐放、百家争鸣的行当，评说任何人的作品都是徒劳的，因为每个人都是个体，个性各异、风格千变万化、各有各的特点，谁高谁低，这似乎无法评判，难以分辨。我觉得有些东西很难说得清楚。的确，靳春岱没有名利的负累，也没有刻意想成名成家，他的经历和苦难，时常促使他拿起手中的画笔在享受和传达着某种原始又自然的美的历程。应该说，生活的经历是创作的财富。靳春岱从偏僻的小山村走出来，那里的山岚野雾、小溪人家，给了他最丰富最珍贵的馈赠，也是他灵感永不枯竭的创作源泉……

在他失败时，是生活的磨难给了他继续走下去的勇气和信念；在他痛苦时，生活的磨难又让他以坚韧不屈的毅力，在艺术探索的道路上一路走下去。我应为朋友拍手叫好，愿他在自然和平凡中有所成就！

（作者系西安美术学院副教授、著名油画家）

（上图）

2006 麻布油彩
40cm × 50cm

陇南秋景

（下图）

2007 麻布油彩
80cm × 100cm

收获季节

新潮系列组画·村头 2006年 麻布油彩 60cm x 80cm

执着与追求

刘醒初

在纷繁的生活里，常人很难静下心来，一门心思搞点属于自己喜爱的东西。作为一名普通的中学美术教员的靳春岱，既要完成教学任务，又要与坎坷的人生抗争，常常在悲喜交加中度过。作为一位农民的儿子，他在逆境中挣扎，在不懈地追求中获得成功和喜悦。在我认识的画家中，他的成功实属不易，他对事业的执着与付出超出了一般人的想象。从每月十元工资的代课教员，到中学高级美术教师，再到在油画艺术方面取得不凡的成绩，他在不足五万人的偏僻县城里，几十年如一日地奋斗不息，着实令人敬佩，也让人生发几多沉思。他活得充实，对艺术的热爱与追求构成了他生活的全部。

九年前，我是在靳春岱举办的个人油画展上认识他的。之后，我们有了更多地接触，又成了朋友。至今，我的家里还挂有他的作品。

春岱的油画作品我看得不多，但直觉告诉我：他的画，风格独具，作品中

包含自我元素多，大气、豪放，有冲击力，充满了大西北男子粗犷、雄浑的风貌；同时，又不乏细腻、精致之处，耐看、耐品，还会从细微中能悟出点什么来。有些作品给人以过目不忘之印象。

春岱从事艺术教育35个春秋，由于他的努力，他的油画创作和美术课教学成绩不菲，在人体艺术、油画个展、美术高考录取率、美术高考状元等方面填补了本省、市、县十多项空白，这在陇南区域是绝无仅有的。他的油画作品的进步与成功，与他有时的“狂妄”、自信和持之以恒的追求分不开。人到中年是艺术的黄金时段，他的潜力还很大。他说，我画不出靳尚谊、杨飞云的写实，也画不了尚杨的现代，但，我就是我！这铿锵之言，确是灵魂的一种自信与自立。

作为甘肃美协的会员和中学高级教师，我认为他是合格的、优秀的。我为他取得的这些成绩而由衷地高兴。

诗人艾青说过：“光荣的桂冠总是用荆棘编成的。”艺术的道路是漫长的，要想走到艺术的更高峰，春岱还面临着更为艰巨的挑战与艰辛。成功在向他招手。

一个人的成就，需要来自各方面的关注和支持，我为春岱默默祝福。凭借他的能力与才华，凭借他的执著与自信，我相信，他一定能够站在巨人的肩膀上攀登艺术的高峰。

(作者为中国作协会员、甘肃省文史研究馆馆长)

东山废弃的砖瓦窑

2009 陈布 油彩
50cm x 45cm

阳光下的村口

2006 麻布油彩
50cm × 45cm

新潮村组画·色彩的感悟 2007 麻布油彩
50cm × 75cm

新潮村组画·
陇南院落

2006 麻布油彩
70cm × 50cm

新潮村组画·旧宅

2006 麻布油彩
50cm × 70cm

新潮村组画·农舍

2006 麻布油彩
60cm × 80cm

刘家坪村景 2006 麻布油彩
50cm × 68cm

左家村景组画 2006 麻布油彩
50cm × 70cm

新潮村组画·我家门前两只鸭

2005 麻布油彩
65cm × 75cm

西藏风情之五

2004年

麻布油彩

80cm x 100cm

踏上圣土

徐茂平

自上世纪80年代初，陈丹青创作了“西藏组画”之后，描绘西藏题材的作品成了中国油画家的创作热点。西藏，的确是神秘而又迷人的地方，在那块土地上弥漫着那种浓浓的宗教氛围吸引着众多的油画家。于是，陈逸飞的“西藏”之作、艾轩的“西藏”油画，以至于全国上下一时间呈现出许多精彩的佳作。甘肃画家靳春岱也画起了西藏，他是在“西藏热点”退潮后的21世纪的今天创作的，并且是用西北黄土地人所特有的视角去描绘他心中的西藏。所以，读靳春岱的“西藏风情”油画，可以感觉到某些情趣的迥异。

靳春岱的西藏油画，几乎是清一色的暗红色调，用这种色调表述，也许更能体现画家本人的独特感受。画面采用近乎平面构成的装饰效果，用粗粗的黑线勾勒，给人以单纯而又浑厚的感觉和一定的视觉冲击力；但又不是那么的朦朦胧胧、若有若无，凸现出一种西藏所特有的神秘感，从而给读者以无垠的遐想空间。

描绘西藏，很多画家的画面热衷于表现藏民的“朝圣”图，这显然对刻画西藏风俗的人情、人性颇有典型性，显现了西藏人一种超乎寻常的虔诚心理。《西藏风情之五》表达了这种真情。画面只出现了三个藏女，她们身背重荷，两手合一，

广香秋色 2006 麻布油彩
50cm × 70cm

似乎在回家的路上祈祷着什么。显然，这同真正意义上的“朝拜”有所不同，但整个画面的暗红色调，隐隐绰绰依稀可辨的人物、动物、景物，渲染了西藏藏民的那种纯朴、善良的本性，也许还带有原始朴素的情感氛围，给人以感染、启迪。

靳春岱在西藏风情题材方面的开掘也体现在多方面。画家表现了藏民献“哈达”的真诚，画家也描绘了藏民间闲聚的友谊，还刻画了藏民饲养牦牛的艰辛，等等。显然，画家不仅清晰地告诉读者画面中的藏民在干什么，并且通过这些画面面向观者传达出自己的深切感悟与生命体验。

从作品的整体来看，画家汲取了西方表现主义手法，尤其是借鉴了21世纪初法国表现主义画家卢梭的某些表现技巧，在单线勾勒、色块填充的整合中，在具象与抽象的相融中，表达画家所感悟到的西藏印象。

（作者系旅日画家，为上海《东方周末》杂志特约评论员）

白马藏情

2007 麻布油彩
100cm × 80cm